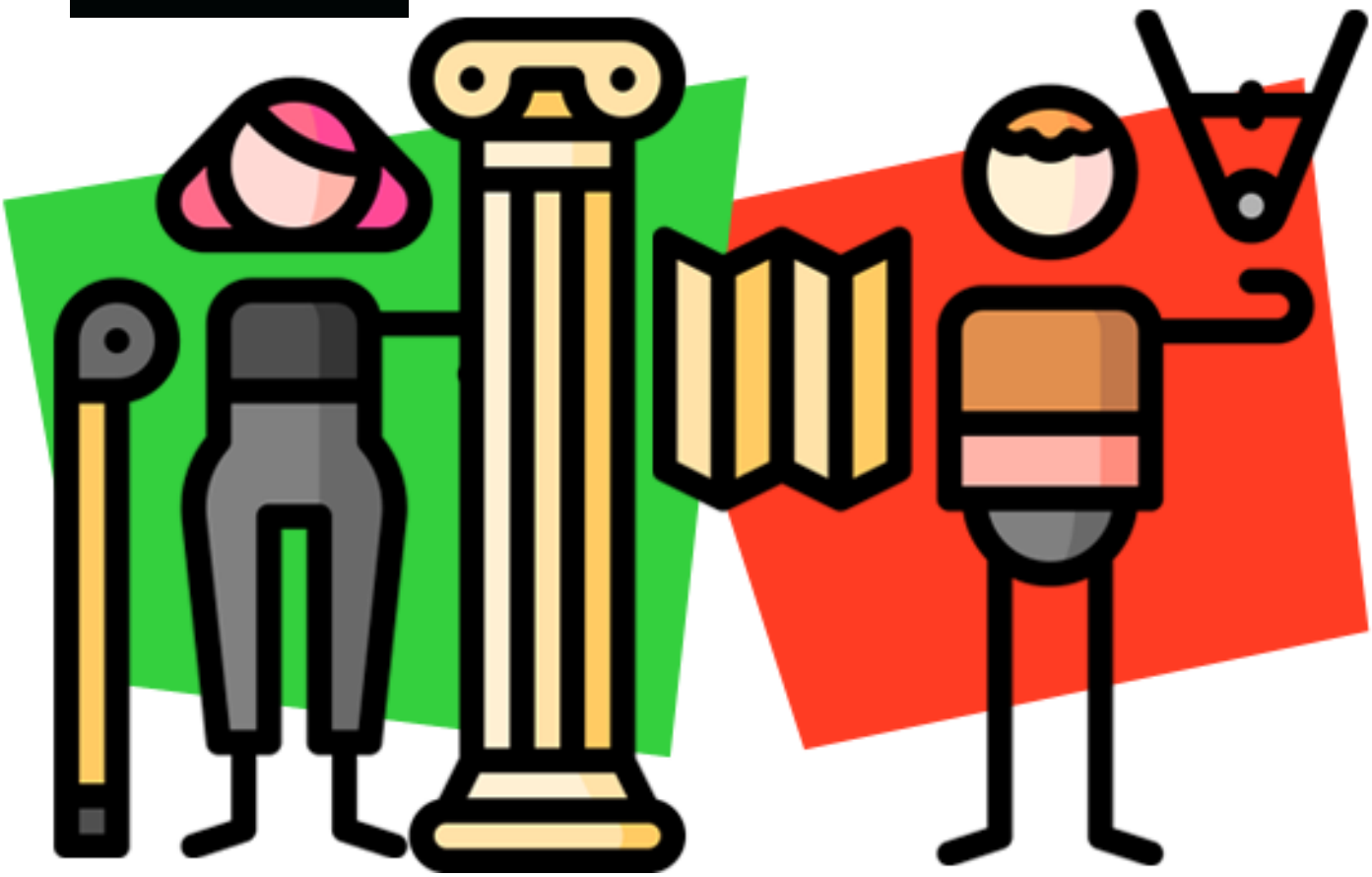
LÓ
VA

DISEÑO DE ESCENÓGRAFÍA



Nombre:

Compañía:

Producción:

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
Cuadernillos profesionales LÓVA - Primaria
Diciembre de 2020

Basados en los cuadernillos desarrollados por Juan Blázquez

Descárgate todos los cuadernillos y encuentra las instrucciones para imprimirlos en https://proyectolova.es/cuadernillos

LÓVA

Con el apoyo de

Fundación Daniel & Nina
Fundación afiliada a la Fondation de France

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA — REDPLANEA.ORG

ÍNDICE

Nombre del trabajo - descripción
Cosas que debes saber antes de empezar
Palabras importantes que debes saber
Funciones antes de la representación
    Herramientas
    El espacio de representación
        Examina el espacio
        Dimensiones del espacio de la representación
    Diseño
        Elementos del escenario
        Diseño integral del tema
    Interpretación del texto
    Construcción de la escenografía
    Finalización de la escenografía
        Un consejo acerca de la pintura
Funciones durante la función desmontaje
Funciones durante el desmontaje

¡ENHORABUENA!

Has sido seleccionado/a para ser el escenógrafo/a de la compañía de ópera.

El propósito de este cuadernillo es el de ayudarte en tu trabajo como escenógrafo/a. Este libro ofrece sugerencias sobre cómo hacer tu trabajo. Así te convertirás en la persona que mejor juzgue si realmente estás haciendo tu trabajo bien.

Para tener éxito en este trabajo, necesitarás pensar por ti mismo/a y crear soluciones a los problemas que aparezcan.

No aceptes la primera solución que aparezca para cada problema... ¡Busca siempre la mejor solución!

¡Buena suerte!

Título del trabajo

Escenógrafo / escenógrafa

Objetivos del trabajo

Diseñar una escenografía que plasme correctamente los elementos del texto, sus personajes y las relaciones entre ellos.

Descripción

El equipo de escenógrafía creará bocetos, dibujos y maquetas a escala de la escenografía que diseñe; después construirá y pintará la escenografía.

El equipo de escenógrafía es responsable ante el/la director/a de producción y también ante los/las directores/as de escena y musical.

Cosas que debes saber antes de empezar

Tu trabajo como escenógrafo/a se basa en el texto, en el libreto. Este te dará la siguiente información sobre cada escena de la ópera:

- Época del año.
- Momento del día.
- Atmósfera.
- Localización.

Con esta información, tendrás que diseñar una escenografía que dé información al público y que se incluya en un concepto de diseño global.

Recuerda: el teatro no tiene que ser literal. La localización puede parecer ser un lugar cotidiano pero en escena no tiene por qué verse así.

Si es apropiada para el texto y el concepto general del diseño, eres libre de dejar volar tu imaginación y crear una escenografía única, diferente y que rompa todas las reglas.

¡Sé creativo/a!

Para las reuniones de la compañía necesitarás:

- Un cuaderno
- Un lápiz
- Este cuadernillo
- Una carpeta

¡No tires nada! Entrega todos los bocetos, maquetas y versiones finales al equipo de documentación para sus registros.

Palabras importantes que debes saber

Proscenio > Espacio del escenario situado delante del telón.

Alzado > Dibujo que muestra el frente, el lateral o la parte posterior de un objeto. Se suele dibujar a escala.

Maqueta > Miniatura de un objeto en tres dimensiones.

Cuadrícula > Trazado de cuadrados utilizado para calcar un diseño.

Plano > Dibujo de algo con “vista aérea”. Se suele dibujar a escala.

Escala > Proporción. Medida en la página que representa el tamaño o la distancia real.

Dibujo a escala > Si la escala es 1 cm = 1 metro, cada metro será representado por un centímetro en el papel. Un plano es un ejemplo de un dibujo a escala.

Marcar > Señalar la posición de los elementos escenográficos en el escenario utilizando cinta adhesiva.

Desmontaje > Recogida y organización de los elementos y espacios después de la última representación de la ópera.

Tiralíneas de tiza > Herramienta usada para marcar líneas rectas utilizando una cuerda y una tiza.

TAREAS ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

Herramientas

- Lápices de colores
- Regla
- Cinta métrica
- Martillo, destornillador, clavos...

El espacio de la representación

Examina el espacio

Es importante que conozcas todo lo referente al espacio de la representación para el cual vas a diseñar la escenografía.

Haz una lista con cualquier elemento espacial que pueda resultarte útil para tu diseño de escenografía: escaleras móviles, plataformas, mobiliario...

Lleva esta lista en tu carpeta.

Esboza un plano aéreo simple del espacio de la representación.

Dimensiones del espacio de la representación

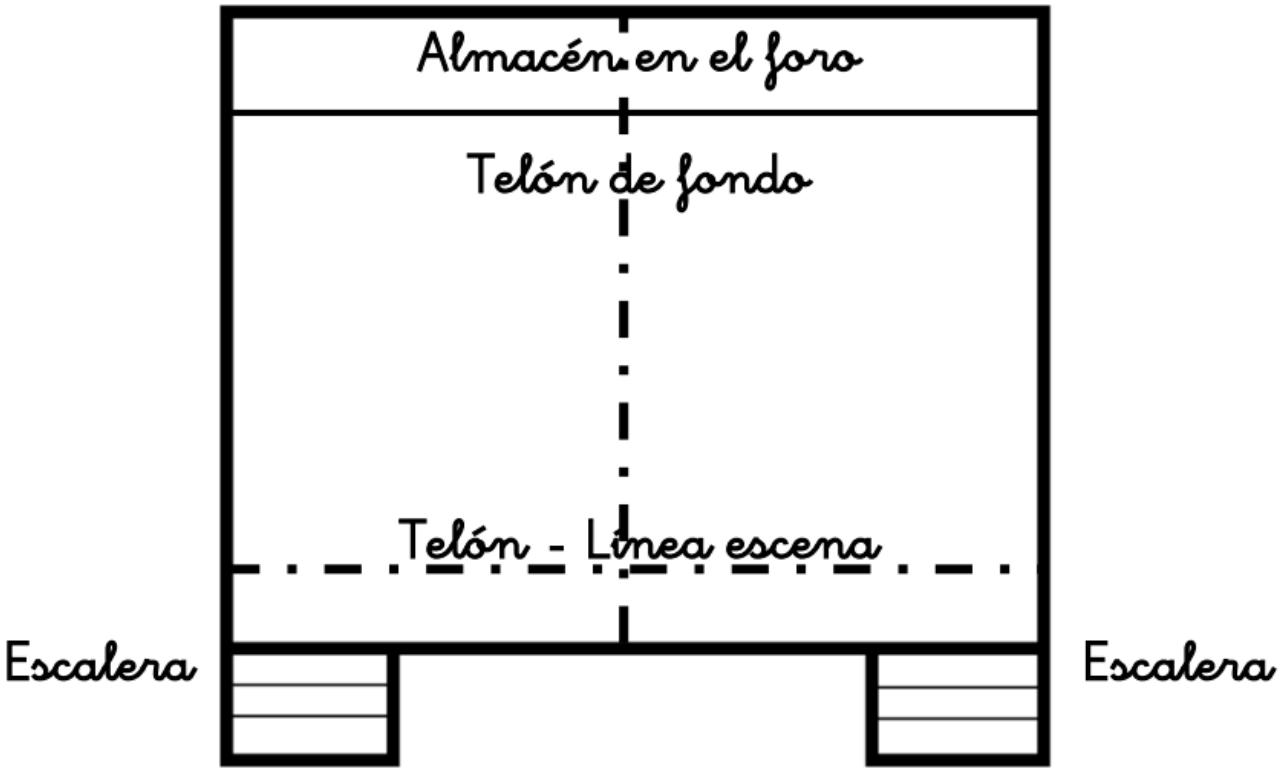
Trabaja en equipo para determinar la anchura y la profundidad del área de la representación y traslada estas dimensiones a tu diseño. Dos miembros del equipo de escenógrafía pueden medir el espacio mientras otro marca el dibujo.

Dibujo a escala

TAREA N°1

Tu primera importante será utilizar el boceto para crear un dibujo a escala del escenario. Puedess utilizar la escala que quierass aunque debes tener en cuenta el tamaño del papel del que dispones.

1 metro = 1 cm 1 metro = ½ cm 1 metro = 2 cm



Diseño

Elementos del escenario

Como escenógrafo/a puedes transformar cualquier espacio en el lugar que sea necesario para la representación (una playa, una clase de música, un castillo, un planeta lejano, una cocina...)

Los elementos principales que utilizarás para el diseño de la escenografía son:

Telón de fondo > Un trozo de tela pintado que cuelga al fondo del escenario o parte trasera.

Decorado corpóreo > Elementos que se sostienen de manera independiente, como pueden ser una mesa o un árbol.

Bastidor: Pieza escenográfica plana que sirve como fondo. Se sostiene de forma vertical.

Los escenógrafos/as tendréis que construir los bastidores y los otros elementos escenográficos que sean necesarios para que el público reconozca el lugar en el que transcurre la ópera.

Diseño integral: el tema

Una vez que la compañía ha decidido el tema y la tesis de la ópera, reúnete con el equipo de relaciones públicas, maquillaje y vestuario, iluminación y el resto de diseñadores/as. Discutid sobre el tema y la tesis. Trabaja en equipo para determinar:

- un color (o más colores)
- una línea
- una forma
- una textura

que representen para vosotros/as dicho tema.

Caja conceptual

TAREA N°2

Después de la reunión, tendrás que llevar a cabo tu segunda tarea importante: **crear un diseño abstracto del escenario** que incluya la línea, la forma, el color (o los colores) y la textura que habéis decidido basándoos en el tema. Lleva este diseño a la próxima reunión.

Utiliza como prefieras una caja de zapatos para hacer una "ambientación" tridimensional que incluya el color, la línea, la textura y la forma de vuestro tema. Recuerda que se trata de un diseño abstracto. No debes incluir formas reconocibles (figuras, muebles...)

Concéntrate en tratar de expresar tus sentimientos acerca del tema utilizando el vocabulario visual sobre el color, la línea, la forma y la textura.

Interpretación del texto

Cuando los/as escritores/as hayan terminado el texto, léelo detenidamente y discute los siguientes temas con el resto de diseñadores/as:

- ¿En qué periodo temporal se sitúa la ópera?
- ¿Qué trata de contar el texto?
- ¿Cómo puede el diseño de la escenografía expresar la atmósfera de esta ópera?
- ¿Qué quieres que la escenografía cuente al público acerca de tu interpretación?

Lee de nuevo el texto y busca la siguiente información sobre cada escena de la ópera:

- Localización o lugar principal de la acción.
- Hora del día / época del año.
- Atmósfera de la escena.

Ahora que has comprendido correctamente el texto, ¿cómo lo interpretarías? Plantéate las siguientes preguntas:

- ¿Cómo de literal quieres que sea tu interpretación? (Si la escena fuera una clase, ¿quieres que aparezcan pupitres y estanterías o mejor que sea un lugar cerrado o una guarida? Imagina cómo sería la escena si los pupitres fueran más grandes de lo normal o si fueran diminutos como juguetes).

- ¿Quieres que parezca realista o abstracto?
- ¿Será anguloso o enmarañado? ¿Sólido o suave? ¿Pesado o liviano?
- Cada escena, ¿será una situación de la vida real? ¿Un sueño? ¿Una pesadilla?
- ¿Cuál es el número mínimo de objetos que necesitas para lograr lo que quieres?

Crea dibujos y bocetos de la escenografía para cada escena de la ópera utilizando las respuestas a estas preguntas, los bocetos abstractos y la caja conceptual. Utiliza colores.

Comenta tus diseños con el grupo y decidid cuál funciona mejor. Puedes incorporar ideas de diferentes diseños a aquel que todos decidáis.

¿Qué elementos escenográficos (bastidor, telón de fondo, decorado, plataforma) utilizarás para realizar tu diseño?

Puede ser útil utilizar maquetas y miniaturas para que te hagas una idea de cómo quedarían juntos los diferentes elementos en el escenario.

No olvides guardar todas las versiones y bocetos para el equipo de documentación. Los utilizarán para la presentación y el archivo de la compañía.

Construcción de la Escenografía

Cuestiones prácticas

Ahora que ya tieness los diseños de escenografía, debes empezar a pensar para contestar las siguientes preguntas:

- ¿Cómo vas a construir la escenografía?
- ¿Tienes los materiales que necesitáis para construirla?
- ¿Qué piezas puedes encontrar o pedir prestadas, en lugar de comprarlas?
- ¿Dónde se va a construir?
- ¿Cabrá por las puertas?
- ¿Puede guardarse fuera de la vista del público mientras se están representando otras escenas?
- ¿Se utilizará la misma escenografía en varias escenas?

Maqueta

TAREA N°3

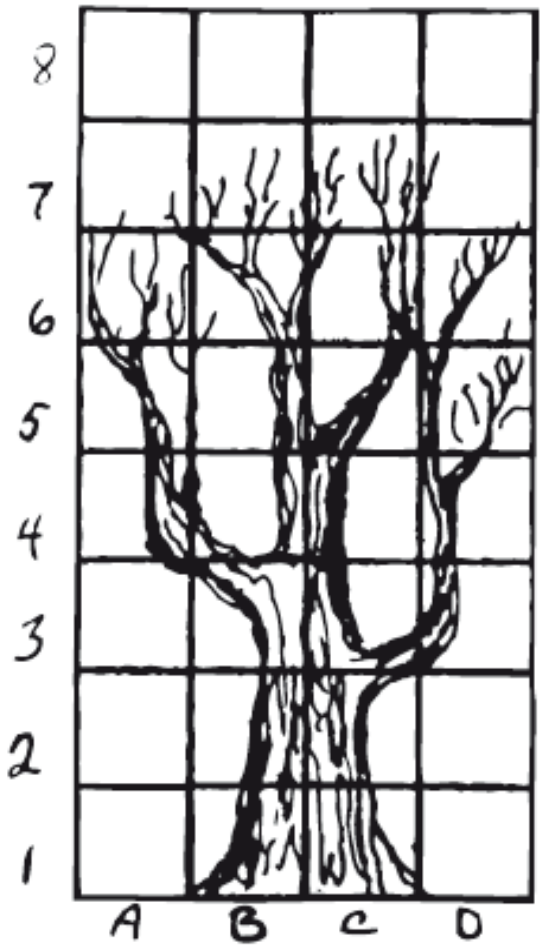
La tercera tarea importante del equipo de escenografía es la de **crear una maqueta a escala del escenario y la escenografía.**

Se trata de una versión tridimensional del diseño original a escala del escenario. Incluye todos los elementos escenográficos.

¡Incluso puedes hacer reproducciones a escala de los actores!

Finalización de la escenografía

También es tu responsabilidad construir lo que has diseñado. Para ello hay que trasladar los dibujos a los bastidores o a los telones de fondo, para que puedan ser pintados. Para trasladar cualquier dibujo a una escala mayor, puedes utilizar la cuadrícula.



Mira el diseño. Fíjate en los puntos en los que las líneas del diseño se juntan con las líneas de la pequeña cuadrícula. Estos son los “puntos de intersección”. Marca estos puntos de intersección en el bastidor. Conecta los puntos y completa el contorno de la imagen.

¡Ahora tu dibujo es 12 veces más grande que antes!

Unos consejos acerca de la pintura

- Pon siempre un trapo o periódicos debajo del elemento que estés pintando.
- Pinta con cuidado, incluso los brochazos; la pintura rápida hace que caigan gotitas y que todo se ensucie.

- Asegúrate de que tu pincel tiene el tamaño adecuado para el trabajo que estás haciendo y después lávalo cuidadosamente con agua.
- Cuando termines de pintar, tapa la pintura y retírala. Limpia las gotas y deja el sitio limpio.

FUNCIONES DURANTE LA REPRESENTACIÓN

Tu trabajo termina antes del comienzo de las funciones. Sin embargo, puede que te necesiten como técnico/a de escenografía para que ayudes durante los cambios de escena.

En ese caso, estarás entre cajas durante la representación. Busca un lugar no transitado y no te muevas de ahí hasta que el/la regidor/a dé la señal para cambiar la escenografía. Tendrás que haber ensayado con el/la regidor/a todos los movimientos que hay que hacer en la función.

Nunca debes:

- mirar a través de los telones al público
- mover los telones o patas
- hablar entre cajas

Cualquier distracción o ruido puede echar a perder el duro trabajo del resto de los miembros de la compañía.

TAREAS DURANTE EL DESMONTAJE

Rellena el inventario de la escenografía y dáselo a el/la director/a de producción.

Recoge todas las herramientas y guarda los elementos escenográficos. Devuelve aquellos que hayan sido prestados a sus dueños.

Puedes ayudar al equipo de Relaciones Públicas a limpiar después de que el público se vaya y asegurarte de que todas las salas utilizadas por la compañía de ópera están limpias y ordenadas.

Los/as escenógrafos/as pueden también preguntar a la Dirección de Producción si pueden ayudar a otros departamentos.